

学校编码: 10384
学号: 18620131153574

分类号
密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论风景漆画艺术语言对意境的表达

The Expressions of Artistic Conception with Lacquer
Painting Art Language

彭悦

指导教师姓名: 陈金华教授

专 业 名 称: 美术学

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评阅人:

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

本文主要研究对象是风景漆画创作中漆画艺术语言对意境的表达。风景漆画的灵魂在于美感和意境：其中风景漆画的美感在于漆画特有的漆画语言所创造出来的肌理和大漆特有的含蓄色彩的和谐统一，而意境则在于漆画家主观情感的完美表达。

风景漆画最重要的问题是如何运用漆画语言和色彩相结合来表现“意境”。但就漆画而言，有关“意境”的理论却鲜有论述，怎样才能更好的运用漆画语言来塑造“意境”的论述尤其稀少，并且没有形成系统理论。纵观当代风景漆画，有部分风景漆画作品陷入盲目追求和炫耀技巧的黑洞，忽略了风景漆画的意境表达。结合风景漆画发展的需要，无论是从漆画自身的艺术探索和发展上来说，还是从漆画文化的传承上来看，分析探讨漆画语言对风景漆画意境的表达，都成了一件极为重要且有非常有意义的事情。

本篇论文首先对意境的定义进行阐述，强调意境在风景画中的重要性，发现当代风景漆画中意境的不足，进而阐述如何获得意境。其次，通过对风景漆画中技法和色彩两方面分析，它们分别是如何对意境产生作用。通过漆特有的技法肌理与漆色巧妙搭配组合，使画面和谐统一，色彩层次具有微妙变化的美感，画面整体效果更加耐人寻味。技法与色彩相结合所产生的艺术效果和表达的意境为艺术家和观众的心灵架起一道沟通的桥梁。通过这样的一个思考逻辑和梳理方式，使我对风景漆画创作中漆画语言对意境的表达有了一个基本的理论框架，对在创作中起到了理论支持，使本人在创作中更好的将理论与实践相结合。

关键词：风景漆画；漆画语言；意境

Abstract

The object of this article is the expressions of artistic conception with lacquer painting art language in landscape lacquer painting creation. The soul of landscape lacquer paintings lies in aesthetic perception and artistic conception. The aesthetic perception of a landscape lacquer painting is the harmony and unity of the texture created by specific lacquer painting language and the implicative colors of Chinese lacquer. The artistic conception is the perfect expression of lacquer painter's subjective emotions.

The most significant issue in landscape lacquer paintings is how to express the artistic conception with lacquer painting language and colors. As for lacquer paintings, few theories are expounded on artistic conception, there are rare discussions on how to shape artistic conception with lacquer painting language, and no systematic theory has been formed. Throughout the contemporary landscape lacquer paintings, a portion of them have been caught in the black hole of chasing and showing off skills blindly and have turned a blind eye to the expression of artistic conception. Combined with the need for the development of lacquer painting culture, as for the artistic exploration and development in lacquer paintings as well as the inheritance of lacquer painting culture, it is an extremely important and significant issue to analyze and discuss the expressions of artistic conception with lacquer painting language in landscape lacquer paintings.

First, this article stated the definition of artistic conception, emphasized the significance of artistic conception in landscape paintings, found the artistic conception's deficiency in the contemporary landscape lacquer paintings, and then expounded how to achieve artistic conception. Second, based on the analysis of skills and colors in landscape lacquer paintings, this article showed how they affected artistic conception respectively. By means of the skillful combination of

unique texture and colors in lacquer, paintings enjoyed harmony and unity, the gradation of colors had aesthetic perception with delicate changes, the overall effect of the picture afforded more for thought. A bridge between artists and audience was built by the artistic effect and artistic conception with the combination of skills and colors. With the logic of thinking and carding method, I set up a basic theoretical framework on the expressions of artistic conception with lacquer painting language in landscape lacquer painting creation, which offered theoretical support and made a better combination of theory and practice in my landscape lacquer painting creation.

Key words: landscape lacquer paintings; lacquer painting language; artistic conception

目录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
绪论.....	- 1 -
第一章 风景漆画的意境	- 5 -
第一节 什么是意境.....	- 5 -
第二节 意境的重要性.....	- 6 -
第三节 当今风景漆画意境的不足.....	- 7 -
第四节 怎样获得意境.....	- 8 -
第二章 漆画语言对意境表达的作用	- 12 -
第一节 风景漆画中技法对意境表达的作用.....	- 12 -
第二节 风景漆画中色彩对意境表达的作用.....	- 15 -
第三章 个人风景漆画创作中意境表达的探究与反思	- 18 -
第一节《白夜》	- 18 -
第二节 《摇箏曳梦》	- 20 -
第三节《巷陌》	- 22 -
第四节《迹·忆》	- 24 -
结论.....	- 28 -
参考文献	- 29 -
致谢.....	- 30 -

Contents

Abstract	I
Abstract	II
Introduction	1
Chapter One Artistic conception in landscape lacquer paintings	5
1.1 What is artistic conception?	5
1.2 The significance of artistic conception	6
1.3 The artistic conception's deficiency in the contemporary landscape lacquer paintings.....	7
1.4 How to achieve artistic conception	8
Chapter Two The effects of lacquer painting language on artistic conception	12
2.1 The effects of skills on artistic conception in landscape lacquer paintings....	12
2.2 The effects of colors on artistic conception in landscape lacquer paintings..	15
Chapter Three The exploration and introspection on the expressions of artistic conception in the author's own landscape lacquer painting creation	18
3.1 White night	18
3.2 Dream with waves.....	20
3.3 A lane	22
3.4 Trace and recall	24
Conclusion	28
References	29
Thanks	30

绪论

选题缘由

意境是风景画的灵魂,艺术家在对自己的作品进行创作的过程中,都应将“意境”放在第一位。纵观当前国内的风景漆画作品,还是有些作品一味地追求肌理的特别与色彩的丰富性,过分地注意材料堆砌,造成了画面的内容不明、材料的喧宾夺主、色彩的眼花缭乱,变的画多了漆味反而少了,这样就更加削弱了作者寄情于景的意境之美。这不由得引发我对风景漆画语言的运用对意境表达的分析与思考。我通过对漆画家的风景作品进行分析,并结合自身创作过程中的感受,来探讨风景漆画应当将意境表达放在首位,其次找到符合画面内容需要的肌理和色彩,能充分表达创作者所想要传达的意境。同样,这成了风景漆画创作过程中的一个核心问题。

文献综述

在当代漆画创作群体中,有很多关于漆画技法方面的书,但都偏重于概括技法的传授,对于漆画中有关“意境”的理论却为之不多。只能从学术期刊的文章中的某一个简短的章节或者其它艺术领域中去了解意境构造的重要性。至于如何才能在漆画艺术中进行“意境”创构却很少有论述,并且没有形成系统的理论。也由于这样的原因,使得刚接触漆画创作的青年一代,漆画的基本工艺并不具有深刻的认识,甚至有些有着急于求成的情绪,和对于画面肌理的理解流于表面,机械而肤浅。当学习到一种或者几种肌理的制作方式,便开始“炫耀式”地处处直接使用,渴望在画面中起到立竿见影的展现效果,但是从未想过是否适用于自己画面的需要,是否能为自己的画面有所添彩,反而流于俗套,落了下成。现代漆艺的开拓者乔十光一生追求提倡的就是:“潜心研究技法,也需要将思想、艺术和技术进行统一;内容、形式和媒材的统一;以及心、眼、手的统一。”当我们有了前人的丰富经验,也需要不断的练习、实践,使理论知识能更好的辅佐于

创作中。而不是一味的学习技法知识，将其木讷地放入自己的画中。由于我也只是资质尚浅的学生，在接触漆画初期，深刻体会到心有余而力不足的困境。如何将所学的技法与画面需要完美结合，并能在此基础上有所创新。通过三年漆画的学习研究，尽其所能将我对漆画语言对意境表达的领悟做一个总结。在理论和技法均成熟的导师建议和帮助下，确保我的实践的正确性。保证了论文的思路方向和理论支持。

本论文的主要观点和研究方法

风景漆画作为漆画类别中的一种，兼有风景画和漆画的艺术特点。风景画首先给予人们的是视觉的享受而不是思想的冲击，德卢西奥·迈耶曾说过：“作品是否能满足艺术，它的首要条件就是美，如果没有美，那么，它根本不是艺术^①。”其次，意境是创作的灵魂，任何优秀的风景漆画作品都是艺术家饱含强烈真挚的情感宣泄，由此使得风景漆画中漆画语言对意境的表达显的尤为重要。漆画创作者在创作过程中不仅需要“经营位置”“随类赋彩”，还需要解决漆画语言与意境表达相结合的问题。画是用有限的方法去表现无限的客观世界，因此漆画语言的丰富性使得漆画创作散发出漆特有的神秘美感。

本文主要采用理论研究与创作实践相结合的方法。在三年的漆画硕士研究生学习期间，一方面不断的试验并学习传统漆画技法，另一方面不断思考如何将漆画语言恰当的运用到画面中去，能更好的表达意境之美。并且通过漆画前辈的经验和理论来指导完善我的思考，不断将理论融入到实践中去，从自我意识到自我表达形成一个对创作有利的知识管理体系。从生活中寻找灵感，多看优秀的作品，分析好在哪里，不足在哪里。用心画，多感受，多观察自然，发现自然的美，将看到的事物进行联想并形象化，赋予生命力。带有强烈的感情去画，才有可能创作出有意境的风景漆画。

^①刘妍静.《材质与肌理的美——浅谈漆画艺术》.新课程·教师, 2015, (3): 17-18

风景漆画创作中漆画语言对意境的表达的研究意义

漆画在创作过程中的思维方式大大区别与其他画种，“先藏后显”的方法，使得漆画的创作过程拥有不可预测性的神秘感。由于漆画创作过程中漆画语言的运用存在神秘感，使得有些绘画者过于沉迷于材料的堆砌和过分的技巧炫耀，使得画面内容不明，以至于淡化了主观情感的表达。无论漆画语言之丰富，也不能为了肌理而做肌理。从而陷入工艺制作中去，所以，漆画语言的特殊性不是漆画创作的目的——而是其手段。只有当创作者明确的认识到这一点，那么意境的表达对风景漆画来说尤为重要，只有不断的提醒创作者，创作中反复堆砌，反复研磨都是为了作品最初的创作意图和最初感动创作者的情感。因而我认为有必要梳理一下风景漆画创作中漆画语言对意境的表达，这不仅可以提高理论方面的认识，通过前辈们的经验总结，更好的指导我的艺术创作实践，也可以为初学漆画的绘画者们更清晰的了解漆画语言的运用对意境的表达。

漆画语言的界定

语言是人类最重要的交际工具，是人们进行沟通交流的主要表达方式。不同的地区，有不同的语言和方言。同样，在漆画中也有不同于国画、油画以及其他画种的独特的漆画语言。

那么，什么是漆画语言？漆，是天然大漆，相当于画中的墨。墨的运用成了国画的标志，而大漆的运用，就是漆画独有的特征，是漆画的血与肉，是漆画生命的来源。大漆的美源自于固有的深沉稳重的色彩基调，流动细腻的纹路肌理。大漆自身的美感温厚，神秘含蓄。大漆具有的生命力，是当它从液体状态氧化干固后，色泽逐渐由浅变深；随着时间推移，大漆慢慢的又会恢复到原来的颜色，色泽却更加温厚迷人。

由大漆特有的黏稠性，衍生出了更多的漆画技法。粘贴蛋壳、金银铝箔、螺钿等特殊材料，由此发展出刻、嵌、撒、罩、磨等特殊技法；或大漆堆砌造成画面高低不同的浮雕效果；或大漆被松节油、稀释剂稀释所拥有流动性，通过各种

技法组织出画面效果，最后通过打磨出层层预埋的肌理，最后画面五彩斑斓，经过推光，大漆的颜色变的明亮，那画面质感使的作品充满绚丽的色彩。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 风景漆画的意境

风景漆画中最重要的是“意境”，意境是风景画的灵魂，是画家描绘的景物与画家的思想感情有机结合而形成的艺术境界。一切意境的形成都是以情感为基调。

第一节 什么是意境

王国维的《人间词话》有句名言：“一切景语皆情语”。其实一切对于景物的描绘，就是对于作者心中的情的表达。情是意境的核心，写景即是写情。情借助景得以抒发，这样又使得景染上了情感的色彩。客观事物有了感情之后变得更有生命，变得不再是一幅冷冰冰的画，这样才能使观者有情感共鸣，更能引发人的思想，才能让人感动。有意境的风景画大大区别于摄影师用照相机单纯拍出来的照片，因为风景画不是自然的图解，它是表现人对自然的思想感情，是作者触景生情之后，情与景的有机结合。如果只是单纯的追求眼前的一花一木，对景物生搬硬套的造画，那么花、木、鸟等等景物都会成为没有生机的标本。所画的风景缺乏了情趣没有了画意，甚至都感动不了自己，那么更感动不了赏画之人。

绘画的意境，因人因地因情因景的不同，会形成种种不同的意境。同是一个干草堆的景，印象派画家莫奈通过对其每天、每季不同时间的光的照射，敏锐的观察所描绘出同一主题不同色相，不同情感，不同意境的作品。这一系列的作品对于观赏者来说，开阔了对物在光的互相影响下所产生不同的色彩的认知，体会到不同时候的光的灵动对景物产生的美。同样的，在古诗中更能体现，同是雨景，不同的诗人能描绘出不同的诗境：

陆游的“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”；

王维的“渭城朝雨邑轻尘，客舍青青柳色新”；

温庭筠的“梧桐树，三更雨，不道离情正苦。一叶叶，一声声，空阶滴到明”。

同样的一场雨，陆诗是在看尽事态炎凉之后，抒发了无法施展抱负的感伤；王诗是对朋友即将远行的送别之情，渭城朝雨才可以洗净轻尘，让柳色焕然一新；

温诗是妇盼夫归，听小雨打梧桐叶直到天明的思念凄苦之情，一叶叶，一声声，就仿佛在聆听自己的心跳一样，寂寞而孤单。同样的景色，是诗人将情赋予物，因物深情，以物传情。才能使读者有情感的共鸣，假若只是“一场春雨，淅淅沥沥”如何让读者感到这雨的韵味呢？

画也是如此吧！假若我们的画有了古诗的韵味，就会有很好的意境。古人说“缘物寄情”，写景就是写情。诗画有意境，就有了灵魂。古诗中有很多诗句，没有一句写作者的感情如何，字字句句都在描写自然景物，但每一字，每一句都充分表达了诗人的感情。例如马致远的《天净沙·秋思》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。”九个景物瞬间就营造了一幅秋风萧瑟的意境。

第二节 意境的重要性

风景画中的意境是创作者将客观图像与自身的思想感情融为一体的艺术境界，并让观赏作品的人有身临其境般的感觉，进而进行思想感情上的沟通交流，用作品感染观众。

同样，作为风景漆画一样讲究意境的表达，如果一幅漆画作品没有意境，那么这幅作品就没有了灵魂。讨论风景漆画的意境问题有利于画家在创作中不盲目地一味追求漆画语言的表现，可以提醒画家风景漆画中意境才是贯穿创作的主要灵魂。只有当意与境相互交融，塑造生动感人的艺术形象，才能产生强有力的感染力。

所谓意境中的“意”，是艺术作品在创作过程中，创作主体的情怀、胸襟、想象等，而所谓意境中的“境”，是通过一定的艺术手段，把内在情感用具有某种特点的艺术形象表现出来。一切意中之“境”，都不是直接的、简单的，对现实客观的自然投影，而是融合了对应的情感，进行了有意加工，使“境”能够摆脱现实空间的局限性，摆脱“象”的束缚。作为一名用画笔描绘世界的艺术家来说，面对使其感动的自然风景，应该以其独特的审美感官和艺术语言，将自然美、生活美和艺术美三方面进行完美和谐的统一。用艺术的手法将人们对大自然的感动表达出来。

意境的表达并不神秘，它是画家对自然景物由心而发的感动和极力想将其描绘出来的冲动，从而描绘出一种身临其境的艺术境界。

第三节 当今风景漆画意境的不足

风景画的本质是寄情于景，画家对于自己的情感最真实的表达才是最宝贵的。而纵观当代风景漆画，常常出现技艺有余而意境的不足的缺点。尤其以初学者为甚，创作画作的时候有如下问题。

1 过分注意材料堆砌

漆画基于其特殊的绘画原料，拥有与其他画种所未能表现出来的材质美感。这造就了漆画的与众不同，也使得学习漆画的过程中，学习各种漆画语言的使用成为一个漫长的过程。而在长期钻研漆画语言的使用的时候，就容易犯“喧宾夺主”的问题，即过分注意材料堆砌而忽略了意境的表达。

这种现象特别多的出现在刚接触漆画创作的青年们之中，他们对于漆画的基本工艺并不是有深刻的认识，甚至有些有着急于求成的情绪，和对于画面肌理的理解流于表面，机械而肤浅。当学习到一种或者几种肌理的制作方式，便开始“炫耀式”地处处直接使用，渴望在画面中起到立竿见影的展现效果，但是从未想过是否适用于自己画面的需要，是否能为自己的画面有所添彩，反而流于俗套，落了下成。

2 有画无漆

漆画之所以称为漆画，因为漆是画的根基。无论是自己创作漆画作品还是欣赏漆画作品时，都应该注意画面不应该过分模仿其他画种（油画、国画、版画等）的表面效果，而忘记了漆画的本质与根基，进而使得画只剩下“画面”，丧失了各种漆画语言所携带的情感，以及表达的意境，成了买椟还珠。

造成其原因多在于漆画创作者对漆画技法没有深入研究和掌握，所导致没有注意到漆画的“漆”味散失。所以，我们应加强自身的艺术修养，熟练掌握及灵活应用漆画的基本技艺，并且不断提高自身审美及欣赏作品的能力，能在创作中发现漆味的美和特别，能因地制宜的利用好漆的种种偶然效果为作品增彩。

3 得技忘意

对于观众而言,风景画扑面而来的就是它所表达的景色。所以对于作者而言,风景画的美感是十分重要的部分。然而只一味追求表面的美,就会有一种“花瓶”似的问题,即美则美矣,丧失了情感和意境的画,光光有美色是不能够长久的观赏,也不能因深邃的意境而使得观众产生触类旁通的乐趣与欣赏。

会产生这种现象是因为漆画语言所表现出来的效果总是那么神秘,那么迷人,所以容易使创作者盲目地沉溺于画面的视觉效果。同样也因为漆画的制作是一个耗时较长的过程,由于时间长,创作者的绘画激情容易在过程中淡化,忘记创作初心和最终要表达的意境是什么。这样盲目流于画面表象的美是没有灵魂没有思想的作品,打动不了创作者,更影响不了欣赏画的观众。所以作者要保持住创作的热情与丰沛的情感,融入画作当中,才能使得画的意境悠远绵长,使得画的生命力绵绵不绝。

第四节 怎样获得意境

纵观古今中外优秀画家的艺术作品,都能深深被其感动,因为作品中都包含了创作者真诚炙热的思想感情。19世纪宁静致远的田园风景油画家柯罗曾说过:“我既用眼睛又用心灵来表达一切,我眼睛看到的一切还要用心灵去解释。”真的风景已经烙印在柯罗心中,像不像已经不是他要解决的问题,而是表现心中的风景,这样更有人性,更富有诗意。柯罗很善于将一个地方的风景特点准确的表现出来,能引起观赏者的各种联想,是诗化了的大自然。有的风景似乎在“诉说爱情”,有的风景似乎在“勾起人们往日的悲伤”,又或许这个地方的风景“带有一点忧郁的气息”。

1 培养个人的艺术素养和文学修养

意境的深远和格调的高低与创作者的艺术素养、文学修养息息相关。艺术素养需要长期的积累并且需要不断提高完善。文学修养可以通过博览群书,增强自己文化底蕴的方式来提高。只要对艺术、美学、诗歌有所积累,就能促进自身形成个人独特的视角和心灵感受,培养自身一种抒情诗人的气质,能以诗化了的心

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.